

<<图说西方绘画艺术>>

图书基本信息

书名：<<图说西方绘画艺术>>

13位ISBN编号：9787553702063

10位ISBN编号：7553702064

出版时间：2013-3

出版时间：江苏科学技术出版社

作者：伊丽达

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<图说西方绘画艺术>>

前言

西方绘画始于古希腊、古罗马时期，是与其他艺术如雕塑、音乐、舞蹈等等一起发展起来的，与人类的生活是分不开的。

而在漫长的中世纪，绘画作为宗教的艺术而存在。

14世纪开始的文艺复兴运动，使得西方绘画从宗教艺术中独立出来。

绘画在人文主义气氛中，形成了它的整体风貌。

早期文艺复兴绘画兴起于意大利，产生了如马萨乔、多纳太罗、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等文艺复兴绘画巨匠。

至今，他们的名字和作品仍如天空中最明亮耀眼的星星，令人仰视。

人类绘画艺术史上的大师还有波提切利、提香、乔尔乔内、丁托列托、老彼得·勃鲁盖尔、丢勒、小汉斯·荷尔拜因等等，他们将欢乐、狂热、激情和才华凝于笔端，将人类的精神世界和自然世界用色彩表现出来。

17世纪的巴洛克绘画，出现于文艺复兴时期的最后阶段，分享着古典主义的精神遗产，将文艺复兴的精神发挥到极致，表现出一种对个性情感的极度张扬和浮华矫饰，强调人生的享乐与欢快色彩，在技术上夸耀技巧与复杂，追求装饰性。

这一风格风靡了一百多年。

这一时期的世界级艺术大师有卡拉瓦乔、伦勃朗、哈尔斯、维米尔、鲁本斯、委拉斯凯兹、格列柯等等。

从17世纪的巴洛克绘画到18世纪的洛可可绘画，享乐与华贵的艺术时尚几乎占据整个画坛。

洛可可绘画是在宫廷和贵族阶层中发展起来的，主要描绘贵族男女的风流韵事和闲适娱乐生活。

到法国路易十六时期，绘画已与社会各阶层产生了广泛的联系，绘画迎来了新古典主义美术的曙光。

这一时期的绘画大师有华托、布歇、夏尔丹、拉图尔、格勒兹、霍格斯、雷诺兹、庚斯博罗、提埃波罗等等，他们的艺术成就，极大地丰富了18世纪西方绘画。

18世纪末19世纪初的新古典主义绘画，在法国大革命的背景下，以严肃的题材和理性的表现手法，一改洛可可绘画的豪华繁缛，以自己的审美角度和表现方式，反映了社会的真实。

这时期的绘画，既不是古希腊、古罗马艺术的重复，也不是17世纪古典主义艺术的翻版，其先驱人物是大卫、热拉尔、安格尔、科罗、普鲁东等伟大画家。

19世纪中期的浪漫主义绘画，画家以极大的热情表现其个人感受，以独特的方式和热切的语言表现艺术的主动精神和自我状态，极力倡导色彩语言的情绪因素和情感意识，在绘画中流露出抒情色彩和忧郁感伤的情调。

借里柯、德拉克洛瓦是浪漫主义绘画的主将，他们的作品洋溢着激情，有着强烈的英雄主义精神，在艺术上摆脱了古典主义绘画的束缚，取得了巨大的艺术成就。

戈雅也是欧洲浪漫主义绘画先驱之一，他的绘画善于运用强烈的对比、集中的光线、变幻的背景来突出主题和意境。

现实主义绘画运动兴起于19世纪的法国，库尔贝在世界名画展览会期间，自租场地展出了四十余幅作品，发表《现实主义宣言》，宣称面向生活、描绘生活真实为绘画的最高原则，标志着现实主义绘画成为一种自觉的绘画运动。

杜米埃是现实主义绘画的伟大奠基人，米勒是法国最伟大的现实主义画家之一。

现实主义绘画艺术以法国为中心，辐射到了欧洲各地以至美洲、澳大利亚等地。

印象派、新印象派、后印象派绘画，是19世纪中期至20世纪初期陆续出现的西方画派。

印象派画家对光和色有着浓厚的兴趣，认为画家应把光、色作为表现目的，将色彩的情感表现力与写实性相结合，成功地创造了符合科学的外光画法，丰富了油画的色彩语言。

马奈、莫奈、德加、毕沙罗、雷诺阿等都是印象派大师。

新印象派绘画，重色彩的理性分析与科学原理，因而画面往往给人以冷漠、静止的感觉。

新印象派的主要画家有修拉、西涅克等。

后印象派从中国、日本等东方绘画艺术中吸收某些原理，强调主观感受，对客观事物进行随心所欲的

<<图说西方绘画艺术>>

取舍，画面有感染力，意味深长。

塞尚是后印象派的代表人物，以自己的艺术开辟了美术史上的一个全新领域。

凡·高更以火焰般的激情高唱生命的赞歌，以“扑向太阳”的姿态创作出了不同凡响的作品。

高更则创造出一种装饰趣味浓厚的犹如东方壁画的绘画艺术，对现代派绘画产生了较大影响。

进入20世纪的现代派绘画，无论是艺术手法，还是表现形式，都超越了传统艺术的范畴，流派纷呈

。野兽主义、立体主义、表现主义、抽象主义、超现实主义等每一种流派的艺术精神指向和艺术语言都有着不同的特征。

马蒂斯、马尔凯等是野兽派先驱；毕加索、布拉克、杜桑等是立体主义画派的轴心人物及实践者；夏加尔、卢梭、蒙克、达利等则都是不同画派的核心人物。

西方绘画，呈现出与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了画家审视自然、社会和自身所持的思维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。

所以，读西方绘画艺术发展的历史，其实也是在读人类精神、文化发展的历史。

我们在本书中循着历史的走向，介绍了西方绘画艺术从初始的岩壁画、陶画到现代多姿多态的绘画艺术的发展史，介绍了西方不同时期的绘画流派及代表人物，对其中世界大师级的画家做了生动讲述，也是与读者一同从远古走到了今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同开启心智，培育人文精神。

限于水平，本书中难免有不足之外，恳请专家及读者指正。

<<图说西方绘画艺术>>

内容概要

西方绘画始于古希腊、古罗马时期，是与其他艺术如雕塑、音乐、舞蹈等等一起发展起来的，与人类的生活是分不开的。

而在漫长的中世纪，绘画作为宗教的艺术而存在。

西方绘画，呈现出与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了画家审视自然、社会和自身所持的思维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。

所以，读西方绘画艺术发展的历史，其实也是在读人类精神、文化发展的历史。

我们在《图说西方绘画艺术》中循着历史的走向，介绍了西方绘画艺术从初始的岩壁画、陶画到现代多姿多态的绘画艺术的发展史，介绍了西方不同时期的绘画流派及代表人物，对其中世界大师级的画家做了生动讲述，也是与读者一同从远古走到了今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同开启心智，培育人文精神。

<<图说西方绘画艺术>>

书籍目录

前言一、原始时期绘画艺术 拉斯考克斯洞窟壁画 阿尔塔米拉洞窟壁画二、古代两河流域绘画艺术 苏美尔绘画艺术 巴比伦绘画艺术三、古代埃及绘画艺术 古王国、中王国时期绘画艺术 新王国时期绘画艺术四、古代希腊绘画艺术 爱琴文明的文化接力 古希腊绘画艺术五、古代罗马绘画艺术 古希腊艺术与古罗马艺术 古罗马时期绘画艺术六、欧洲中世纪绘画艺术 早期基督教绘画艺术 拜占庭绘画艺术 哥特式风格绘画艺术七、欧洲文艺复兴时期绘画艺术 意大利文艺复兴时期的绘画 文艺复兴的伟大先驱——乔托 意大利文艺复兴早期的绘画艺术 文艺复兴巨匠——达·芬奇 文艺复兴巨匠——米开朗基罗 文艺复兴巨匠——拉斐尔 威尼斯画派巨匠——提香 威尼斯画派晚期的大师们 尼德兰文艺复兴时期绘画艺术 德国文艺复兴时期绘画艺术 西班牙文艺复兴时期绘画艺术 法国文艺复兴时期绘画艺术八、17世纪~18世纪欧洲绘画艺术 17世纪~18世纪意大利绘画艺术 绘画大师——卡拉瓦乔 17世纪佛兰德斯绘画艺术 绘画大师——鲁本斯 17世纪荷兰绘画艺术 绘画大师——伦勃朗 17世纪西班牙绘画艺术 绘画大师——委拉斯凯兹 浪漫主义绘画先驱——戈雅 17世纪~18世纪法国绘画艺术 18世纪英国绘画艺术 组画大师——霍格斯 肖像画家——雷诺兹九、19世纪欧洲绘画艺术 19世纪法国新古典主义绘画艺术 19世纪法国浪漫主义绘画艺术 19世纪法国批判现实主义绘画艺术 巴比松画派七星之一——科罗 杰出的现实主义画家——米勒 19世纪法国印象主义绘画艺术 印象派色彩大师——雷诺阿 “新印象主义”和“后印象主义”画派 后印象派主将——塞尚 震惊世界的大师——凡·高 19世纪德国绘画艺术 19世纪英国绘画艺术 风景画大师——透纳 19世纪美国绘画艺术 19世纪俄罗斯绘画艺术十、20世纪西方现代绘画艺术 野兽派绘画艺术与色彩的解放 立体派绘画艺术及其主将毕加索 未来主义、表现主义、巴黎画派 达达主义、超现实主义绘画 西方现代绘画艺术

<<图说西方绘画艺术>>

章节摘录

公元1世纪，希腊被罗马吞并，文化中心亦随之从希腊转移到了罗马。

罗马人是希腊艺术的崇拜者和摹仿者，但由于不同的社会环境和民族特点，罗马艺术有不同于希腊艺术的独特之处。

罗马艺术风格渊源复杂，既受公元前8世纪由十一个城邦组成的奴隶制国家伊达拉里亚艺术的影响，又吸收了希腊、埃及、两河流域文化的影响。

即使在同一时期，罗马的不同地区其艺术风格各有所异。

而且，以罗马城为中心的艺术风格和帝国各地区的艺术风格也各有不同。

希腊人富于幻想，创造出了像《荷马史诗》那样现实与幻想交织在一起的众多神话故事和英雄人物。

罗马人则更务实，其艺术没有那么多浪漫色彩，具有写实和叙事性特点。

希腊人的艺术用于敬神，神庙、祭祀、各种纪念活动是艺术的表现着眼点。

而罗马人的艺术则是为帝王歌功颂德，满足贵族的奢华生活。

希腊人创造了古代世界最伟大的雕塑艺术，表现的是民族精神。

罗马人更擅长肖像雕刻，注重人物和个性刻画。

希腊人的建筑主要是神庙和剧院，而罗马人却在建筑上取得举世瞩目的成就，除了建筑神庙、剧院，还有凯旋门、纪念柱、圆形剧场、广场、桥梁、别墅、公共浴室、竞技场。

理想主义的、简朴的、典雅精致的、强调共性的是希腊艺术的特点，而实用主义的、享乐的、宏伟壮丽的、强调个性的，是罗马艺术的特点。

古罗马时期的绘画主要包括镶嵌画和壁画。

早期绘画多记载具体的历史事件，用来装饰公共场所和住宅，这种叙事性绘画保存下来的很少。

公元79年，维苏威火山爆发，火山灰埋没了庞贝等三个意大利城市。

18世纪，庞贝城被发掘出来，其中保留了大量壁画。

有名的壁画《密祭》设计在深红色的背景上，密祭的场面一步步展开，那些紧张的少女、狂饮的萨陀尔和焦虑的女信徒们都处于一种肃穆、神秘和紧张的气氛中。

《亚多布兰迪尼家族的婚礼图》是在艾斯克列纳斯山丘发现的壁画，图画描绘的是亚历山大与罗克莎尼的婚礼，画面中央是正在说服新娘的女神佩瑟，头戴常春藤的是引导婚礼行列之神孟海。

罗马艺术鼎盛时期，留下了大量壁画。

《时序女神》这幅壁画出自斯塔比亚一处别墅的卧室。

场景沐浴在柔美和谐的氛围中，有一种纵深感。

年轻文静的女子正在采摘花朵，她优雅地转身离去的动作颇具神韵。

女子衣裙飘动，绿色背景表现了春风吹拂下的自然景象。

《古琴手和她的随从》画中坐着的古琴手身穿紫色贴身无袖袍，外罩整块白色布幔交错缠绕而成的外袍，金色的乐器放在大腿上。

她坐在精美的椅子上，身后站着一名女孩。

这个女孩大概是这位古琴手的女儿。

人们猜测画中的这对母女可能是马其顿皇后和公主。

罗马共和国晚期的人们一直被认为是冷静、禁欲、威严的，但是这种印象有时会和他们留存至今的私人品味的证据相互冲突。

《位于波土科瑞尔的范尼斯·席尼斯特别墅》，这幅画可以证明当时的罗马人非常重视奢侈和舒适。在乡间拥有地产的中上阶层家庭住在装饰奢华的别墅里，就像庞贝城附近波土科瑞尔别墅的豪华居室一样。

在别墅的墙壁上可以看见一排排奇妙的彩绘圆柱，用红色大理石雕成，镶上银子和珠宝，竖立在基座上，一眼望去即可看到一系列建筑物和叫人眼花缭乱的阳台。

每一道长墙的中央有个神龛，摆着一尊女神的雕像。

紧贴着后墙所绘制的瀑布和喷泉，把乡村风景点缀得栩栩如生。

<<图说西方绘画艺术>>

《波利菲莫斯和夏拉蒂亚》，这幅画描绘独眼巨人波利菲莫斯追求可爱的海洋仙女夏拉蒂亚却不得成功的故事。

在画面左下方夏拉蒂亚骑着一只海豚，波利菲莫斯坐在一块凸起岩石的中央，跟他的几只山羊在一起，他用牧羊笛吹奏着美妙乐曲，吐露他对夏拉蒂亚的情意。

夏拉蒂亚听到波利菲莫斯的歌，却和爱人亚奇斯躲起来，但最终被发现了。

亚奇斯想逃走，波利菲莫斯一怒而起，丢石头砸他。

在罗马庞贝农牧神殿出土的《亚历山大镶嵌画》，描绘了公元前333年亚历山大与波斯国王大流士三世在伊索斯进行战争的场景，其场面宏大，刀枪林立，惨烈壮观。

P22-24

<<图说西方绘画艺术>>

编辑推荐

伊丽达、海韵、萨仁、谢伟华编著的《图说西方绘画艺术》中循着历史的走向，介绍了西方绘画艺术从初始的岩壁画、陶画到现代多姿多态的绘画艺术的发展史，介绍了西方不同时期的绘画流派及代表人物，对其中世界大师级的画家做了生动讲述，也是与读者一同从远古走到了今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同开启心智，培育人文精神。

<<图说西方绘画艺术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>